

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат**

«Я ухожу в себя и открываю целый мир»

Образ внутреннего мира человека в графической интерпретации.

Красноярск, 2018

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

*Допущен к защите*_____

Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

«Я ухожу в себя и открываю целый мир»

Образ внутреннего мира человека в графической интерпретации.

- 1. Графический комплекс «Я ухожу в себя и открываю целый мир» (триптих)**
- 2. Учебное задание для детей 13-14 лет (6-7 классы)**

Дипломник: Кононова А.С. ст. гр. АФ14-31

Руководитель: профессор Никитина М.В.

Красноярск, 2018

Содержание

Введение

Концепция темы «Я ухожу в себя и открываю целый мир»

Раздел 1. Графика. Цветная графика

1.1 Графика

1.2 Дюрер Альбертх

1.3 Цветная графика

1.4. Значение цвета

Раздел 2. Цветной графический комплекс «Я ухожу в себя и открываю целый мир»

(триптих) От замысла к воплощению

2.1. Дневник. Поэтапное выполнение цветного графического комплекса в соответствии с замыслом

Раздел 3. Учебное задание для детей 13-14 лет (6-7 классы)

3.1.Методическая мотивация учебного задания

3.2.Структура учебного задания

3.3.Анализ и оценка результата учебного задания

3.4. Представление детских работ учебного задания

Заключение

Библиографический список

Введение

Внутренний мир человека может быть бесконечно разнообразным: он может быть гармоничным или противоречивым, красивым или уродливым, духовно богатым или бедным, позитивным или негативным, открытым или закрытым. Но каким бы он ни был, у каждого человека внутренний мир своеобразен, уникален и неповторим!

У одних он наполнен позитивными чувствами и эмоциями: любовью, добротой, радостью, жизненной энергией и светом, излучая тепло во внешний мир. Как следствие этого, такие люди чувствуют себя счастливыми и удовлетворенными жизнью. Они понимают, что счастье человека зависит не от внешних условий, а от состояния внутреннего мира.

У других преобладают негативные чувства: ненависть, злость, скука, зависть. В их внутреннем мире царит духовная пустота и мрак, проливаясь во внешний мир враждебностью и холодным равнодушием. Такие люди считают, что весь окружающий мир и все люди вокруг виноваты в их несчастьях и страданиях. Они не осознают того, что причина их неудовлетворенности жизнью запрятана в них самих.

На мой взгляд эта тема достаточно актуальна в наше время, так как городская среда и внутренний мир человека связаны друг с другом, и проблемы многих людей заключаются в том, что они не осознают взаимосвязи между внутренним миром и внешней городской средой, не понимают, что причиной их несчастья или же, наоборот, следствием счастья является состояние внутреннего мира, его содержание. Данная тема меня заинтересовала, и я решила изобразить внутренний мир разных людей, их чувства и переживания, прочувствовать каждый сюжет в своей работе. Архитектуру города Красноярска, которая расположена на заднем фоне работ, я выбрала не случайно, ведь в этом городе я живу, мне интересны его здания, и на мой взгляд было бы интересно поместить героев в родной город с их разными эмоциями и чувствами. Графический комплекс я выполняю цветом, ведь с помощью цвета можно передать эмоции и внутреннее состояние человека.

Наследие графического искусства многообразно. Оно отмечено работами таких всемирно известных мастеров, как Альбрехт Дюрер (1471—1528), Рёмбрандт Харменс ван Рейн (1606-1669). Многие художники-живописцы внесли немалый вклад в развитие графики.

Я думаю, что с помощью графических элементов и графических материалов, можно завлечь ребенка в удивительный мир самой графики и города. Задачей серии моих уроков является, познакомить с графикой, с ее графическими элементами и материалами.

Итоговая работа будет состоять из графической серии (2 работы) города по настроению, в котором будут использоваться все знания, материалы и элементы, которые проходили в течение 5 уроков.

2.1. Концепция темы «Я ухожу в себя и открываю целый мир»

Тема внутреннего мира человека, несомненно, является одной из самых актуальных в наши дни, так как городская среда и внутренний мир человека связаны друг с другом, и проблемы многих людей заключаются в том, что они не осознают взаимосвязи между внутренним миром и внешней городской.

Человеку дана неограниченная свобода в выборе того, чем он наполнит свою внутреннюю сущность. В своем внутреннем мире, в своем маленьком государстве, он - полноправный правитель, хозяин, творец и созидатель своей жизни. И только от него самого зависит, какую жизнь он захочет себе создать.

Данная тема меня заинтересовала, и я решила изобразить внутренний мир разных людей, их чувства и переживания, прочувствовать каждый сюжет в своей работе. Архитектуру города Красноярска, которая расположена на заднем фоне работ, я выбрала не случайно, ведь в этом городе я живу, мне интересны его здания, и на мой взгляд было бы интересно поместить героев в родной город с их разными эмоциями и чувствами

Я очень надеюсь, что моя дипломная работа, заставит задуматься на тему внутреннего мира человека, переоценить цели и ценности своей жизни. На мой взгляд, цветная графика поможет передать и выразить задуманное. Триптих на тему внутреннего мира человека будет выполнен в рамках цветной графики. Основа- плотная тонированная бумага на подрамнике, материал- гуашь. Готовые работы будут оформлены в паспарту.

Работа включает в себя следующие этапы:

- Поиск материала о внутреннем мире человека, фото города Красноярск, городской пейзаж в работах известных художников;
- Разработка концепции графической формы работ;
- Эскизирование, выбор подходящего варианта и перенос его на подрамник;
- Поиск цветового решения, в технике гуашь;
- Оформление в паспарту и подготовка проекта к защите.

Раздел 1. Графика. Цветная графика.

- 1.1. Графика
- 1.2. Дюрер Альбертх
- 1.3. Цветная графика
- 1.4. Значение цвета

1.1.Графика

Графика – искусство, в основе которого контраст тоновых отношений, цвет в графике может включаться в композицию, но не является главным.

Графическим искусством, или графикой (от греч. «grāfo» – пишу, черчу, рисую) называется один из видов изобразительного искусства, включающий рисунок и произведения, основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. **Графика** – самое древнее из всех изобразительных искусств. Первые графические изображения возникли на самых ранних стадиях развития человеческого общества – в эпоху неолита и бронзовом веке. Ещё до того, как древний человек обратился к опытам в скульптуре и живописи, он создал первые рисунки, положившие начало искусству графики. Эти дошедшие до нас изображения обычно выцарапаны на скалах, на стенах пещер, на костяных пластинках. Такие изображения сохранились на предметах быта, на оружии. Рисунки эти не только фиксировали какие-либо события, окружающий мир, но долгое время служили средством общения между людьми, заменяя собой письменность. Так, с помощью различных изображений первобытный человек излагал свою мысль. В такого рода рисунках (криптограммах) содержались определённые понятия и повествования. Постепенно, с развитием речи, такие рисунки стали обозначать не только фразы, но отдельные слоги, звуки. Начертание их менялось, пока не приняло вид знакомых нам букв.

Длительное время графические изображения почти не имели самостоятельного значения и являлись украшением тех или иных предметов. С появлением письменности графика стала шире применяться в рукописных книгах, пергаментях, грамотах для украшения и разъяснения текста. Да и само создание шрифтов – большое искусство. Достаточно посмотреть, например, на древне - славянские рукописи, чтобы понять, что над ними трудились настоящие художники. Искусство рукописи, или каллиграфии, получило необычно широкое развитие в Китае. Способов размножения графических изображений человек долгое время не знал, и все произведения создавались в единственном экземпляре. За возникновением отдельных видов графики, графических техник и их развитием мы проследим, когда будем знакомиться с ними.

К графическим средствам изображения в набросках предъявляются особые требования: они должны быть просты, экономны и универсальны, чтобы способствовать скорости работы при решении разнообразных задач в походных условиях. Такими графическими средствами, обладающими широкими возможностями и применяющимися при исполнении набросков, являются линия и ее видоизменение – штриховая линия, или штрих, точка, пятно. К этим средствам относится и фон, то есть тон и цвет бумаги.

Графика объединяет рисунок, как самостоятельную область, и различные виды печатной графики: гравюру на дереве (ксилография), гравюру на металле (офорт), литографию, линогравюру, гравюру на картоне и др.

Рисунок относится к уникальной графике потому, что каждый рисунок является единственным в своем роде. Произведения печатной графики могут воспроизводиться (тиражироваться) во многих равноценных экземплярах — эстампах. Каждый оттиск является оригиналом, а не копией произведения.

Рисунок является основой всех видов графики и других видов изобразительного искусства. Как правило, графическое изображение выполняется на листе бумаги. Художнику порой достаточно очень простых средств — графитного карандаша или шариковой ручки, чтобы выполнить графический рисунок. В других случаях он использует для создания своих произведений сложные приспособления: печатный станок, литографские камни, резцы (штихели) для линолеума или дерева и многое другое. Термин «графика» первоначально употреблялся применительно только к письму и каллиграфии.

Искусство шрифта с давних времен было связано с графикой. Новое значение и понимание она получила в конце XIX — начале XX вв., когда графика определилась как самостоятельный вид искусства.

Границы между графикой и живописью очень подвижны, например, технику акварели, пастели, а иногда и гуаши относят то в один, то в другой вид искусства, в зависимости от того, в какой степени используется цвет, что преобладает в произведении — линия или пятно, каково его назначение.

Одним из отличительных признаков графики является особое отношение изображаемого предмета к пространству. Чистый белый фон листа, не занятый изображениями, и даже проступающий под красочным слоем фон бумаги условно воспринимаются как пространство. Особенно наглядно это можно увидеть в книжной графике, когда изображение, помещенное на чистую страницу, воспринимается расположенным в пространстве интерьера, улицы, пейзажа в соответствии с текстом, а не на снежном поле.

Художественно-выразительные достоинства графики заключаются в ее лаконизме, емкости образов, концентрации и строгом отборе графических средств. Некоторая недосказанность, условное обозначение предмета, как бы намек на него, составляют особую ценность графического изображения, они рассчитаны на активную работу воображения зрителя. Графике доступны разнообразные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический жанр и др.) и практически неограниченные возможности для изображения и образного истолкования мира.

По назначению различаются станковая, книжная и газетно-журнальная, прикладная графика и плакат. Произведения станковой графики можно увидеть на выставках. Это, как правило, рисунки, имеющие самостоятельное значение, а также печатная графика. Графические листы легко переносимы, они могут быть предназначены не только для выставки, но и для украшения интерьеров жилых и общественных зданий. Специфическими видами являются в станковой графике — лубок, а в газетно-журнальной — карикатура. Художественное оформление газет и журналов строится на основе связи с текстом, так же как и в книжной графике, и выдерживается в едином стиле в рамках одного типа издания. Важнейшей областью является книжная графика. В древних рукописных книгах рисунки выполнялись и раскрашивались вручную. Они назывались миниатюрами. Книжная графика не просто часть издательского дела или средство для передачи знаний, она является частью культуры. Все элементы книжного оформления — и расположенные внутри книги, и внешние — создают целостное произведение искусства. Художник определяет размеры (формат) книги, особенности шрифта, размещение набора (текста), разнообразного иллюстративного материала. Но особенно велика роль художников-иллюстраторов, когда они выполняют элементы внешнего оформления книги (суперобложку, переплет или обложку), форзац и различные элементы оформления внутри книги (авантитул, титульный лист, шмуцтитул, иллюстрации). К прикладной графике относятся поздравительные открытки, красочные календари, конверты к пластинкам, которые нарисовал художник, и многое другое. В самостоятельную область графики выделяется плакат. Он, как правило, живо откликается на происходящие важные события (олимпиады, конкурсы, концерты, выставки и др.). Принято выделять несколько основных видов плакатов: политические, спортивные, экологические, рекламные, сатирические, просветительские, театрально-зрелищные и др.

Современный графический дизайн включает не только шрифты, но и разнообразные знаковые изображения, в том числе геометрические и растительные.

Новым видом является компьютерная графика. Художники выполняют композиции из сложно пересекающихся линий, объемных элементов, узоров, цветовых пятен на экране дисплея, а затем печатают на принтере полученные изображения. Способность графики быстро откликаться на актуальные события, выражать чувства и мысли художника, развитие техники создают условия для возникновения новых видов графики.

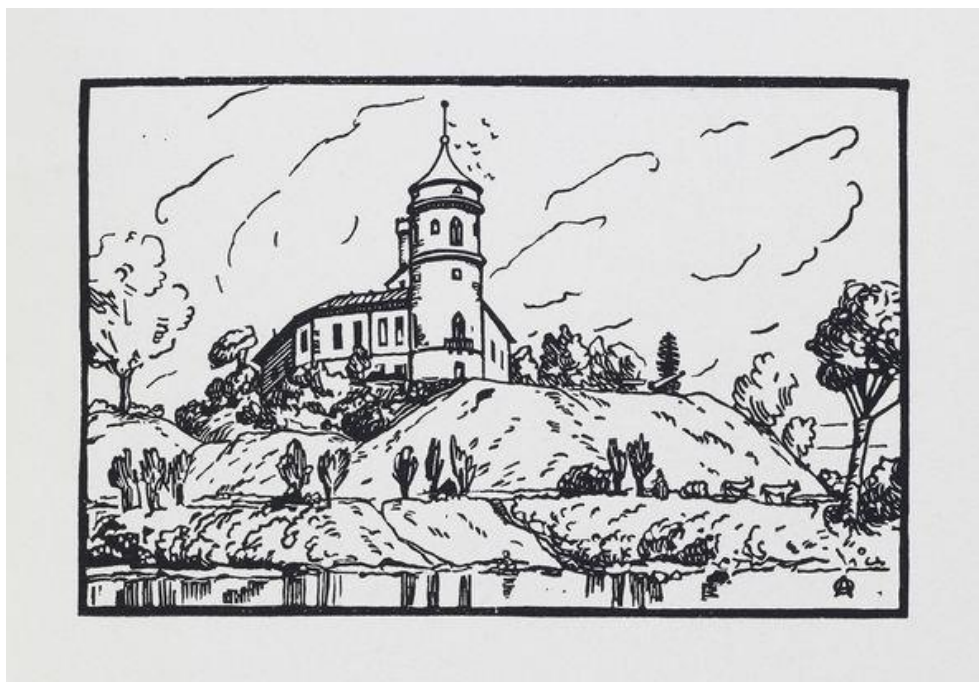
Приложение

Альбрехт Дюрер "Меланхолия" (ок.1514 г.)

Рембрант Харменс ван Рейн. Три распятия, 1653

Остроумова-Лебедева Анна Петровна

Крепость «Бип»

Из альбома «Пейзажи Павловска»

1923 г

1.2. Дюрер Альбертх

Дюрер Альбрехт (1471—1528), немецкий художник.

Родился 21 мая 1471 г. в Нюрнберге. Сначала юношу ювелирному делу обучал его отец, а в 1486 г. он поступил в живописную мастерскую М. Вольгемута, где воспринял принципы поздней готики. Работы, выполненные Дюрером в годы учебных странствий по верхнему Рейну (1490—1494 гг.), типичны для немецкого искусства XV в., сочетавшего черты готики и Возрождения.

Посещение Италии (1494—1495 и 1505—1507 гг.) и Нидерландов (1520—1521 гг.) повысило интерес Дюрера к науке. Он углублённо изучал натуру и разрабатывал учение о пропорциях. Помимо огромного количества изобразительных работ Дюрер оставил большое теоретическое наследие («Руководство к измерению», 1525 г.; «Наставление к укреплению городов», 1527 г.; «Четыре книги о пропорциях человека», 1528 г.). Художник много работает над пейзажем («Вид Триента», акварель, 1495 г.; «Домик у пруда», акварель, около 1495—1497 гг.).

Его композиции ясны, логичны и точно проработаны («Дрезденский алтарь», около 1496 г.; алтарь Паумгартнеров, 1502—1504 гг.; «Поклонение Троице», 1511 г.). В «Поклонении волхвов» (1504 г.) он использует колористические достижения венецианской школы. Но в отличие от эмоциональных итальянцев Дюрер по готически жёсток и подробен.

В серии гравюр на дереве «Апокалипсис» (1498 г.) он обратился к теме конца мира, предчувствуя время перемен. В последующих циклах — «Большие страсти» (около 1497—1511 гг.), «Жизнь Марии» (около 1502—1511 гг.), «Малые страсти» (1509—1511 гг.), «Святой Евстафий» и «Немезида» (1500—1503 гг.) — мастерство Дюрера достигает совершенства. Но вершиной его творчества по праву считаются так называемые мастерские гравюры 1513—1514 гг. («Всадник, смерть и дьявол», 1513 г.; «Меланхолия», «Святой Иероним», обе 1514 г.).

Дюрер много времени посвятил изучению обнажённой фигуры, его интерес к анатомии носил научный характер и воплотился в гравюрах на меди («Адам» и «Ева», 1504 г.). Использует он в гравюрах и традиционные мотивы народного быта («Три крестьянина», около 1497 г.; «Пляшущие крестьяне», 1514 г.). Так же внимательно Дюрер подходит и к портрету («Портрет отца», 1490 г.; «Женский портрет», 1506 г.; «Портрет матери», 1514 г.; «Портрет молодого человека», 1521 г.; «Портрет Эразма Роттердамского», 1526 г.).

В 1526 г. художник создаёт последнюю работу — живописную композицию-диптих «Четыре апостола». Дюрер завоевал почётное положение в родном городе, известность в Германии и за рубежом. Он дружил с виднейшими учёными, получал заказы от императора, князей и богатых бюргеров.

Умер 6 апреля 1528 г. в Нюрнберге.

Приложение

Четыре всадника Апокалипсиса

Адам и Ева

Морское чудовище

Святой Иоанн и двадцать четыре старца на небесах

1.3. Цветная графика

Если в линейной графике основным изобразительным средством является цветная линия, то в пятновой графике ими являются цветные пятна (плоскости). Сочетания различных по конфигурации цветных пятен определяют изобразительные формы.

Русские и западноевропейские художники исполнили много интересных графических листов, но наиболее высокую культуру пятна в цветной графике несут произведения японских художников XVII-XIX веков. Особенно широкую известность в Европе приобрели графические листы таких художников как Харунобу, Утамаро и Кунисада. Их волшебные пятна красок очаровывают уже не одно поколение художников. Гениальность японских мастеров проявляется и в чрезвычайно сложной ритмической организации форм, нестандартных тотальных решениях цветных гравюр.

Пристального изучения художниками-орнаменталистами заслуживает творчество русских и советских художников детской книги, в иллюстрациях которых великолепно использованы выразительные возможности цветового пятна. Декоративность большинства цветных детских иллюстраций представляет для нашей графики безусловный интерес. Исключительно на пятне построены цветные иллюстрации с фигурами людей в книжке «Цирк» работы В.В. Лебедева. Схожи с работами В.В. Лебедева по применению цветового пятна, но отличны по экспрессии рисунка иллюстрации В.М. Конашевича в книге «Приходи, сказка». В полную силу звучит цветовое пятно в графике таких современных мастеров детской книги, как В.Н. Лосин, В.В. Перцов, В.Д. Пивоваров и др.

Цветовое пятно не обязательно должно быть выполнено кистью. Оно может быть получено карандашами, пастелью и др.

Чувство цветного пятна- одно из главных качеств мастеров орнамента. Пятновой рисунок, как никакой другой, позволяет выявить красоту звучания цвета. Интересные композиции дает сочетание несколько силуэтных изображений, каждое из которых окрашено в свой цвет. Такие построения могут быть как на белом, так и на цветном фоне.

Пятновая графика при внешней своей простоте требует развитого колористического чувства. Чтобы иметь успех в таких изображениях, необходимо постоянно развивать свой глаз натуральной живописной практикой.

Приложение

Харунобу. Молодая женщина любит белым кроликом

Харунобу. Две девушки с маской и сямисэном

Утамаро. Час дождя

Утамаро, Час лошади

1.4.Значение цвета

Всякий цвет может быть прочтен, как слово, или истолкован, как сигнал, знак, или символ. «Прочтение» цвета может быть субъективным, индивидуальным, а может быть коллективным, общим для больших социальных групп и культурно-исторических регионов.

Жёлтый цвет – это цвет позитива, оптимизма, молодости, надёжности и креативности. При всём при этом жёлтый цвет весьма противоречив. Он также связан с предательством, ложью, жадностью или безумием. В некоторых культурах цветы жёлтого цвета символизируют разлуку, расставание, ревность. В средние века жёлтый цвет считался цветом евреев, которых часто изгоняли из различных территорий. И наоборот, в Китае – это самый почитаемый цвет, связанный только с положительными ассоциациями.

Розовый цвет считается символом романтики, любви и доброты. Он будто пропитан светлой аурой невинности и безмятежности. В этом цвете «живет» легкость, нежность, спокойствие и любовь к жизни. Основой психологии розового цвета будут такие чувства, как дружелюбие, некоторое легкомыслие, неиссякаемое женское начало, романтичность и любовь. И важный аспект – чем тоньше оттенок розового, тем большая любовь подразумевается. Кроме того, этот цвет символизирует еще и материнство.

Голубой цвет- это цвет воды и неба, который символизирует спокойствие, легкость, воздушность, постоянство. Также это символ чистоты, мечтаний, светлого разума. Этот цвет вызывает ассоциации с небесным сводом, олицетворяя мягкость и нежность, нечто божественное и возвышенное – именно по этой причине в античной иконописи нимбы богов окрашивались мастерами в цвет небес. Масонами же голубой воспринимался как цвет духовного совершенства и просветления.

**Раздел 2. Цветной графический комплекс «Я ухожу в себя и открываю целый мир»
(триптих) От замысла к воплощению**

2.1. Дневник. Поэтапное выполнение цветного графического комплекса в соответствии с замыслом

2.1. Дневник. Поэтапное выполнение цветного графического комплекса в соответствии с замыслом

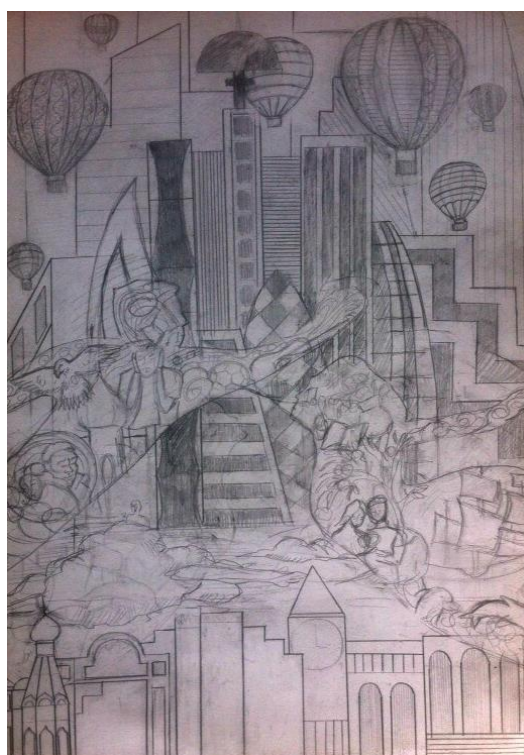
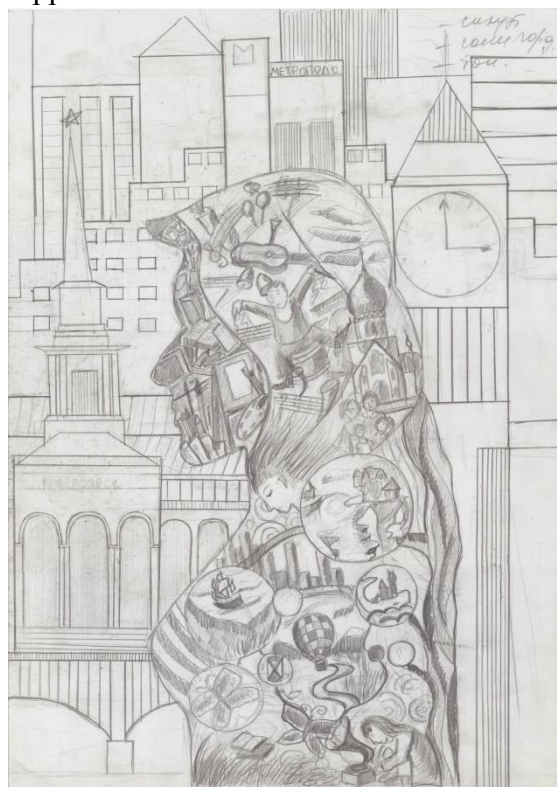
05.06.2018

Сдача отчета по педагогической и преддипломной практике. Разработка эскизов, поиск подходящего материала. Многочисленные зарисовки и поиск основной идеи, чтобы удачно преподнести ее. Просмотр различных художников графиков, таких как Альбертх Дюрер, Фаворский В.А., Марко Маццони. Так же искала более подходящую архитектуру города Красноярск, чтобы изобразить родной город в графическом комплексе.

06.06.2018

Консультация с дипломным руководителем. Поиск наиболее удачных идей и лучших вариантов. После консультации вносила коррективы в свои эскизы.

7.06.2018

Выбор конечной композиции триптиха. Закончила графические листы и приступила к цветовым, так же выбрала определенный цвет для каждого подрамника. Желтый, голубой и розовый. Натянула 3 подрамника и затонировала.

8.06.2018

Вчера я затонировала листы под определенные цвета и сегодня переносила свои конечные эскизы на подрамники.

9.06.2018

Проверка композиций на подрамниках, дополнение деталей.

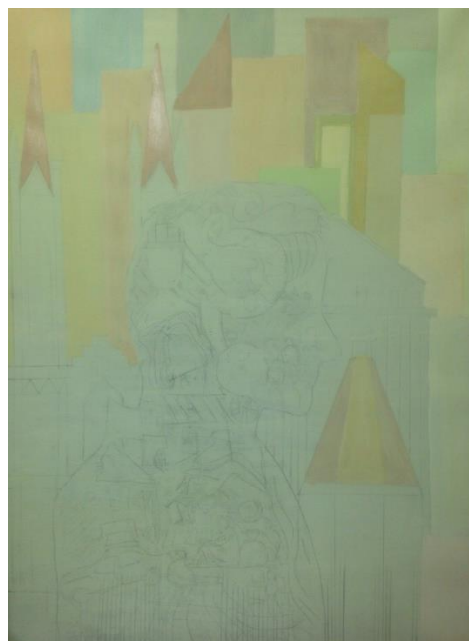
10.06.2018

Сегодня я начала работу красками на одном из подрамников, заполнила всю архитектуру цветом.

11.06.2018

Продолжила работу с архитектурой, уже на втором подрамнике, исправление недочетов на первом листе.

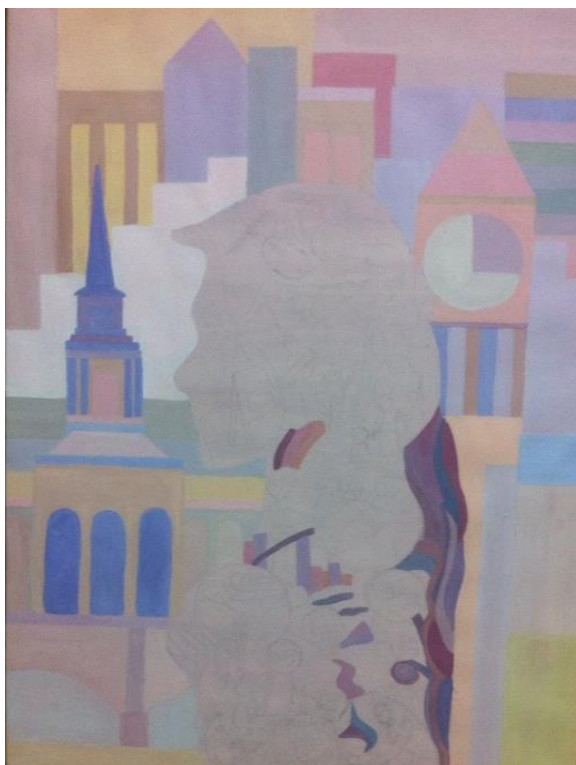
12.06.2018

Работаю с архитектурой на 3 подрамнике, заканчиваю и исправляю недочеты.

13.06. 2018

Начинаю работу с внутренним миром человека на одном из подрамников, подбираю нужные цвета, чтобы фигура не потерялась среди архитектуры.

14.06.2018

Продолжаю работу с внутренним миром людей, начинаю работу на 2 и 3 холсте, чтобы понимать, как их связать по цвету, и чтобы все 3 работы смотрелись лаконично.

15.06.2018

Процентовка. Показала свою работу преподавательскому составу, услышала комментарии и мнения, посмотрела работы одногруппниц, и обсудили каждую работу и дали комментарии.

16.06.2018

Консультация с дипломным руководителем, устранение недочетов, после этого продолжила работу с людьми, закрыла все белые пятна на одном из подрамников.

17.06.2018

Сегодня заканчиваю набор цвета на 2 подрамнике, свежим взглядом смотрю на первый подрамник, где набрала цвет и исправляю небольшие недочеты.

18.06.2018

Собрание с заведующим кафедры Кареповым Г.Е. для обсуждения текстовой части и презентации, показываем черновые записи концепции своего диплома.

19.06.2018

Сегодня прорабатываю окончательно 1 и 2 подрамник по цвету, прорисовываю детали.

20.06.2018

Набираю цвет на 3 подрамнике, закрываю белые места.

21.06.2018

Показываем готовность своих работ заведующему кафедры Карепову Г.Е. , обсуждаем цвет паспарту.

22.06.2018

Заканчиваю 3 подрамник , прорабатываю детали.

23.06.2018

Поездка за оргстеклом для оформления, а так же за гофра картоном и картоном для паспарту.

24.05.2018

Работа с теоретической частью, фотографирование всех детских работ, систематизация упорядочивание всего материала.

25.06.2018

Собрание. Утверждение текстовой части диплома у заведующего кафедры. Оформление детских работ.

26.06.2018

Оформление графического комплекса в паспарту, тренирую речь, внимательно перепроверяю текстовую часть. Продумываю все варианты возможных недопониманий моего диплома.

27.06.2018

Защита диплома.

Раздел 3. Учебное задание для детей 13-14 лет (6-7 классы)

3.1. Методическая мотивация учебного задания

3.2. Структура учебного задания

3.3. Анализ и оценка результата учебного задания

3.4. Представление детских работ учебного задания

3.1. Методическая мотивация учебного задания

«Город моих Настроений»

В рамках учебного проекта разработано учебное задание для детей 13-14 лет (6-7 классы) по теме «Город моих грез». Дети выполняют рисунок-композицию с образом города.

В ходе уроков дети познакомятся графикой, графическими элементами и материалами, а также с печатной графикой. Дети в ходе серии уроков получают навыки рисования пейзажа и города, изучат особенности и законы композиции, ритма. Итогом работы будет являться серия из 2 графических работ придуманный художественный город по настроению (Город хорошего настроения, город мрака)

Используются следующие методы:

- словесный;
- наглядный;
- практический.

По способу взаимодействия учителя и учеников: объяснительно-практический (помощь ученикам)

Дата:

Тип урока: овладение новыми навыками

Время: 45 минут

Возраст: 13-14 лет

Цель: Познакомить с искусством графика, обучить графическим приемам и материалам.

1. Знакомство с графикой и графическими элементами. Дети повторяют какие знают деревья. Знакомятся с графическими приемами и каждый из ребят создаст пейзаж с помощью графических элементов (линия, точка, пятно, штрих).

2. Изобразить натюрморт из одного объекта разными мягкими материалами и выявить основные характерные особенности мягких графических материалов. Натюрморт в мягких материалах. На уроке дети знакомятся с графическими мягкими материалами, а также знакомятся с различными приемами (растирка, штрих, перекрытие цвета) Детям предлагается изобразить натюрморт из одного объекта разными мягкими материалами и выявить основные характерные особенности мягких графических материалов

3. Освоить простейший прием печати – оттиск. Ребята знакомятся с печатной графикой и ритмом. Пробуют освоить на доступном уровне технику печати, оттиск. Дети создают пейзаж с помощью печати листьев и дорисовывают в конце детали (управляемый оттиск)

4. Создать городской пейзаж с помощью выразительных средств (точка, линия, пятно, штрих) и графических материалов, пройденных на предыдущих занятиях. Создается первая итоговая работа из серии. Ребята создают город хорошего, веселого настроения с помощью графических смешанных техник и выразительных средств, о которых они узнали на предыдущих уроках.

5. Создать городской пейзаж с помощью выразительных средств (точка, линия, пятно, штрих) и графических материалов, пройденных на предыдущих занятиях. Создается вторая итоговая работа из серии. Ребята создают город мрака и грусти настроения с помощью графических смешанных техник и выразительных средств, о которых они узнали на предыдущих уроках. В конце урока проходит просмотр и выявляются наиболее удачные работы.

3.2. Структура учебного задания

Урок №1

Содержательная часть.

Тема: Пейзаж

Цель: Знакомство с графикой и графическими элементами.

Задачи:

1. Познакомить с графическими элементами (линия, точка, пятно, штрих)
2. Выполнить пейзаж, используя графические средства

Вспомогательная часть.

Материалы и оборудование:

Для учащихся: альбом для рисования, простой карандаш, ластик, черная гелиевая ручка.

Для учителя: классная доска, мел, лист бумаги А-4, планшет под лист, простой карандаш, ластик, черная гелиевая ручка.

Ход урока

1. Организационная часть (2 минуты).

1. Достаются альбом, нужные материалы для урока.
2. Приветствие, сообщается тема, цели и задачи урока, а также цель на все дальнейшие уроки.

2. Вводная часть (3-5 минут).

Детям задаются вопросы по теме урока:

Какие вы деревья знаете?

-А теперь посмотрите внимательно на картины и скажите, какое время года изображено? (Весна).

-Почему вы так решили? Что весной происходит с природой? (Все оживает, тает снег, светит солнце, прилетают птицы, появляются первые цветы).

Чем отличается каждое дерево друг от друга? (размером, формой, формой листьев, цвет ствола.)

Демонстрация фотографий и иллюстраций деревьев и пейзажей.

3. Объяснение нового материала (5-7 минут)

Ознакомление с графическими приемами (линия, точка, пятно, штрих).

Линия

Одно из художественно-выразительных средств изображения, основной графический элемент линейной графики.

Линия активно используется в набросках, эскизах, рисунках, в станковой графике (оформе), карикатуре, шаржах, плакате, живописи, архитектуре и дизайнерских проектах. Линии как таковой в природе не существует, она всегда условна и является лишь границей тех или иных плоскостей формы.

Используя линию, художник определяет форму и обозначает ее контуры, выявляет объем и пространство, изменяя тональность, передает воздушную перспективу. Она может быть плавной, спокойной, певучей, вертикальной и горизонтальной, сплошной и прерывистой, прямой и волнистой, пересекающейся и параллельной, легкой и тяжелой и т. д. «Уже самой отдельно взятой линии, а не только линии, как элементу структуры конкретной композиции, можно дать эмоциональную характеристику.»

Педагог рисует на доске разные линии.

«Какие из этих линий можно назвать: сильная, неуверенная, мятущаяся, стремительная?» Ребята обсуждают и находят каждой линии свое название.

Точка

Выделяется как графический акцент на плоскости. Несмотря на свои относительно малые размеры, обладает весьма широкими возможностями в построении композиции. Очень часто именно она является центром всего ее строя. Рассматриваемая в качестве композиционного средства, точка может фокусировать на себе внимание зрителя. Все зависит от выявленных в композиции ее свойств: расположения на плоскости, относительного размера, силуэта, плотности заполнения, яркости и др. В этом смысле она вплотную смыкается с другими графическими средствами построения композиции, их художественными свойствами. Если точка резко отличается по свойствам от этих средств, она выделяется в композиции более всего. Если же приближается к ним, ее доминантное значение снижается. Тогда она включается в ряд прочих средств, составляя равнозначную часть общей композиции. Так художественные свойства точки прямо связываются со свойствами линии, пятна и цвета, образуя в целом гармонично организованную, графическую плоскость. «Даже одна-единственная точка на листе уже может о чем-то сказать... (рисую на доске одну жирную точку). Например, о неуравновешенности, неустойчивости в композиции. От такого изображения у нас возникает чувство неуверенности. Взаимодействуя же с другими точками, она расскажет уже гораздо больше. У изображения появляется сюжет...

Пятно

В отличие от точки и линии пятно, как правило, заполняет большую часть графической плоскости. С использованием пятна значительно расширяется палитра средств построения графической композиции. В эту палитру включаются и те многочисленные и разнообразные формы тоновой графики, которые получаются при использовании столь же многочисленных и разнообразных приемов ее разработки. Каждая такая форма обладает своими специфическими композиционно-художественными свойствами. «Заливка», например, дает ровную, тоновую поверхность. «Отмывка» характеризуется плавным переходом от светлого тона к темному и обратно, «размывка» — мягкими затеками и т. д. Простейшая композиционная задача заключается в том, чтобы при использовании той или иной тоново-графической формы максимально ярко выявить ее художественный характер. Пятно имеет определенную характеристику тона (темнее - светлее) и, в связи с этим, явственно связано с ощущением "массы". У пятна огромные выразительные возможности, и они усиливаются во взаимодействии с другими графическими и цветовыми средствами композиции.

Штрих

Другим графическим средством создания наброска является штрих. В зависимости от нажима карандаша, пера с тушью штрих становится темным или светлым, мягким или жестким.

К тому же штриховая линия может быть длинной, короткой, широкой, тонкой, едва заметной. Пластические качества штриха дают разнообразные художественные возможности. В штриховом наброске (как и в линейном) нанесение контура является первоочередным делом, и штриховая линия также при этом способна выполнять несколько функций.

Рядом параллельных или перекрещивающихся в разных направлениях штрихов создается так называемое штриховое тональное пятно требуемой силы. Это говорит о богатстве возможностей штриха и разнообразии технических приемов его использования

как удобного, почти универсального средства изображения, которое может одновременно передавать в быстром наброске характерные объемные и пластические признаки натуры.

4. Задание на урок. (1 минута)

Сегодня я продемонстрирую графические приемы работы, и каждый из вас создаст пейзаж с помощью графических элементов (линия, точка, пятно, штрих).

5. Практическая часть. (25 минут)

1. Демонстрация на доске, бумаге этапов работы.
2. Контроль деятельности учащихся, исправление ошибок.
3. Наша сегодняшняя задача заключается в знакомстве с искусством графика и художественными приемами.
 1. Рисуем каждый из вас лес: там может быть: трава, цветы, деревья, вода. С подобными изображениями вы знакомы. Рисуем пока все простым карандашом.
В вашей работе вы можете скомбинировать, линию, точку, пятно, штрих, а можете попробовать сделать свою работу, только линией или точкой.
 2. Изобразим небо штриховкой: наносим штриховку слева на право быстрыми движениями, делаем захват насколько позволяет рука, постепенно руку опускаясь по листу вниз, повторяем, стараясь выполнить перекрытие предыдущей штриховки.
 3. Изображаем воду линиями, (но не волнистыми) не стараемся проводить линии ровно. Работаем свободно, при этом линии могут пересекаться, касаться друг друга, не стоит проводить линии от одного края листа к другому.
 4. Изображаем берег: точками можно опускать карандаш перпендикулярно – получаются маленькие точки, можно с наклоном - получаются чёточки и птички. Сильно на карандаш не нажимаем.
 5. Кроме песка на берегу изобразим камни: замкнутой линией, расположим камни группами, заштрихуем каждый камень, делая одну сторону темнее другую светлее.
 6. Изобразим на берегу траву кустиками: штрихуем веером, направляя штрихи в одну точку, кустики располагаем группами, перекрывая один другим.
 7. Самостоятельно выполните штриховку, попробуйте определить его тон будет он темнее или светлее, определите характерное направление штрихов.
 8. Последний этап работы над рисунком: откладываем в сторону карандаш, берём ластик, ластиком рисуем круг-солнце с лучами, круговыми движениями облака.

6. Подведение итогов. (5 минут)

-Какие основные графические средства выразительности вы знаете? (линия, точка, пятно, штрих.)

- Как вы думаете, может ли графика быть цветной?

Учащимся предлагается самостоятельно оценить свою работу, поставив оценку на листе по определенным критериям:

-креативность

-аккуратность

-использовались ли графические средства

7. Задание на дом

Для тех, кто не успел – закончить пейзаж.

Урок №2

Содержательная часть.

Тема: Натюрморт в мягких материалах.

Цель: Изобразить натюрморт из одного объекта разными мягкими материалами и выявить основные характерные особенности мягких графических материалов.

Задачи:

1. Обучить работы мягкими материалами сангина, уголь.
2. Обучить различным приемам (растирка, штрих, перекрытие цвета)
3. Закрепить знания о компоновке рисунка.

Вспомогательная часть.

Оборудование и материалы: интерактивное оборудование, слайды, оригиналы графических работ, репродукции работ художников-графиков, различные графические материалы: соус, сангина, тушь, уголь, пастель, бумага.

Ход урока

1. Организационная часть (2 минуты).

1. Подготовка к уроку.
2. Достаются листы и все необходимые материалы для занятия.
3. Приветствие, рассказ о целях и задачах урока.

2. Вводная часть (4 минуты).

Проверка домашнего задания, наличие материалов, акцентировать внимание на учеников, которые лучше всех справились с поставленной задачей.

3. Объяснение нового материала (5-7 минут)

Предлагаю ученикам рассмотреть особенности различных материалов для рисунка.

Уголь

Уголь - чрезвычайно мягкий, податливый материал, отличающийся красивой, матовой фактурой. Изготавливается из равномерно обожженных тонких веток или обструганных палочек липы, ивы или других пород деревьев. В 19 веке получил распространение твёрдый уголь из прессованного угольного порошка с добавлением растительного клея (сухой грифель). Линии и штрихи, нанесенные на бумагу с шероховатой поверхностью палочкой рисовального угля, плохо соединяются с бумагой и осыпаются. Законченные рисунки, выполненные сыпучим углем, нуждаются в закреплении специальным раствором-фиксатором. В отличие от натурального рисовального угля, палочки из спрессованного угольного порошка дают жирные вязкие линии. Которые очень трудно удаляются. Техника рисунка углём очень разнообразна, так как заточенные стержнем или палочкой угля можно проводить очень тонкие линии, а боковой стороной закрывать целые поверхности. Работая торцом угля и плашмя, меняя силу нажима и поворот угольной палочки, направление штрихов. Можно добиться большой выразительности рисунка, решать светотеневые и объёмно-пространственные задачи. Художники, работавшие углём: Х.Гольбейн (1497-1543), Ж. Энгр (1780-1867), И. И. Шишкин (1832-1894), В.А. Серов (1865-1911).

Приемы углем

Углём можно работать двумя способами. Первый - ближе к работе карандашом, когда рисуют линией и штрихом. Второй способ связан с большим применением тона. При этом рисуют, широко прокладывая тени и фон углём держа его плашмя к поверхности бумаги. Можно применить и немного другой способ - прорисованный детально рисунок

растирают ребром ладони руки, затем снова сверху рисуют, выбирая мягкой булкой (мякиш батона хлеба) освещённые места (ластика применять нежелательно, т. к. после него уголь ложится на поверхность неровно).

Для проведения тонких линий уголь затачивается косо на край. Маленький кусочек угля можно вставить в держатель.

Сангина

Так же, как и уголь, широко применяется в рисунке. Сангина (лат. - кровь) – палочки каолина с добавлением окисла железа. Заточенные палочки сангины дают тонкие линии и штрихи. Как и углём, сангиной можно работать торцом палочки и плашмя. Она хорошо растирается различными растушёвками, резинками и тонкими наждачными шкурками. При растирании сангина несколько меняет цвет и фактуру, но и эти качества могут быть использованы как новые изобразительные средства в рисунке. Техника сангины даёт возможность добиться тонких тональных переходов. Наиболее часто употребляется тёплого красно-коричневого тона, близкого к телесному. Во время работы палочку сангины можно смачивать, что позволит добиться большего разнообразия толщины и плотности штриха. К недостаткам сангины относятся сложность в передаче глубины теней. Живописной техникой сангины виртуозно владели великие мастера: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, А. Ватто, Рубенс, Фрагонар, Шарден.

Приемы работы сангиной

Сангиной рисуют на шероховатой бумаге, плотном картоне или холсте. Основной техникой рисования является сочетание тонких линий растушевки, широких мазков и пятен различной интенсивности. Работы, выполненные этим материалом, крайне живописны за счет вариации толщины штриха, разнообразия пятен и возможность избавиться от неправильно проведенной линии. Благодаря различной толщине граней мелка есть возможность проводить различные линии: особенно это помогает при создании быстрого наброска.

Сангина ценится художниками за свой коричнево-красный оттенок. Он достаточно естественен и деликатен для изображения оттенка кожи. Однако материал подойдет и для иных типов рисунка, будь то пейзаж или натюрморт. Для использования сангины необходимо запомнить несколько правил его применения. Рисунки выполняются либо исключительно сангиной – тогда работа ведется только штрихом без растушевки, либо в сочетании с карандашом черного цвета – тогда в работе применяется растушевка. В первом случае изображение получается в коричневых тонах, во втором – преобладает красный оттенок.

В большинстве случаев рисунок сразу наносится мелками. Приоритет отдается наброскам, так как сангина не требует идеальной точности при построении. Однако если вы не уверены в том, что сможете правильно передать форму и объем предмета с первого раза, то вы можете наметить контуры простым карандашом. Лучше использовать твердый карандаш и наносить линии, едва прикасаясь к бумаге. Сангина легко перекроет светлые штрихи. Если вы беспокоитесь, что контуры карандашного эскиза будут слишком заметными и темным, то осветлите их клячкой. Обычный ластик лучше не использовать, потому что он снимает верхние слои бумаги, что будет заметно на законченной работе. Штриховка – это один из способов создания работы с помощью сангины. Потренироваться в ней можно, равномерно накладывая штрихи на лист, расчерченный на одинаковые квадраты. Первый квадрат заполните вертикальной штриховкой, второй – горизонтальной. Далее попробуйте накладывать штрихи полукругом и наискосок. Необходимо поработать и над толщиной линии: проведите по бумаге острой гранью мелка так, чтобы получился тонкий отрезок. Теперь сделайте то же самое с помощью

плоской стороны кусочка сангины. Также посмотрите, какой штрих дадут боковые стороны мелка

Для защиты рисунков, выполненные сангиной, соусом, пастелью их фиксируют специальным фиксатором или лаком. Рисунок пастелью при этом немного теряет свою пастельность, цвета становятся более глубокими.

4. Задание на урок (1 минута)

Нарисовать натюрморт- зарисовку из одного предмета в мягких материалах (уголь, сангина) с использованием различных графических приемов (растушевка, штрих, перекрытие цвета)

5. Практическая часть (20-25 минут)

Предлагаю ученикам перейти к практической работе и попробовать нарисовать натюрморт- зарисовку мягкими материалами (уголь, сангина), а также используют графические приемы в каждой зарисовке. Ребята выполняют наброски и зарисовки различными материалами в течении 20-25 минут. Далее контролирую работу, вместе с ними проводим просмотр работ и обсуждение.

6.Подводимитог урока: (оцениваю работы).

Какие мягкие материалы вы сегодня узнали? (уголь, сангина)

Какие графические приемы можно использовать в рисунке (растушевка, штрих, перекрытие цвета)

7. Задание на дом

Для тех, кто не успел – закончить работу.

Альбомные листы размер А4; набор гуашевых красок; кисть; стаканчик с водой; салфетка.

Урок №3

Содержательная часть.

Тема: Сказочный лес

Цель: Освоить простейший прием печати – оттиск.

Задачи:

1. Познакомить с различными видами печатной графики
2. Создать управляемый оттиск
3. Создать художественный образ через графические техники и приемы (время года)
4. Познакомить с понятием ритм

Вспомогательная часть.

Материалы и оборудование: интерактивное оборудование, слайды, оригиналы графических работ, репродукции работ художников-графиков, листья разных пород деревьев (4 – 5 видов); 2 альбомных листа, размер А4; набор гуашевых красок; кисть; стаканчик с водой; салфетка;

Ход урока

1. Организационная часть (2 минуты).

1. Подготовка рабочего места (застелить стол, налить воду)
2. Достать все необходимые материалы для занятия
3. Приветствие, рассказ о целях и задачах урока

2. Вводная часть (4 минуты).

Проверка домашнего задания, наличие материалов, акцентировать внимание на учеников, которые лучше всех справились с поставленной задачей

- В какое время года оживают деревья? А в какое засыпают?
- Какие деревья стоят и зимой и летом?
- Как отличить деревья друг от друга (по листьям)
- Какие листья вы знаете и какого цвета они бывают?

3. Объяснение нового материала (5-7 минут).

В нашей коллекции много разных листьев. Посмотрите на них; думаю, что вы вряд ли найдёте два совершенно одинаковых, каждый листик всегда чем-то отличается от другого: величиной, формой, расцветкой. (Дети рассматривают листья, выбирают понравившиеся.)

Если посмотреть на листики внимательно, то можно увидеть в каждом из них маленькое деревце. В середине листика проходит прожилка, от которой в стороны отходят более тонкие прожилки – веточки. В нижней части листа главная прожилка переходит в черенок – палочку, с помощью которой листики держатся на веточках. Черенок напоминает ствол. Сегодня мы с вами будем рисовать деревья, но несколько необычным способом, в этом нам помогут наши листики – мы будем ими печатать.

Графика – это один из видов изобразительного искусства, основным изобразительным средством которого является линия и светотень, а роль цвета ограничена и условна.

С произведениями графики мы встречаемся в жизни очень часто.

Попробуйте назвать как можно больше примеров различных видов графики.

Рисунки, гравюры, плакаты, газетные и журнальные карикатуры, реклама, упаковки различных товаров, этикетки, эмблемы, афиши кино и театра, дорожные и товарные знаки, марки.

Печатная графика - позволяющая воспроизводить рисунок в большом количестве экземпляров. Эстамп – (от французского слова «estamper» - штамповать) – печатно – графическое произведение, представляющее собой.

Основным видом печатной графики является гравюра – эстамп, напечатанный с форм, на которых изображение вырезано.

В зависимости от материала печатной формы гравюра делится на следующие типы:

I. Выпуклая гравюра:

- Ксилография – гравюра на дереве;
- Литография – гравюра на камне;
- Линография – гравюра на линолеуме;

II. Углублённая гравюра:

Офорт – гравюра на металле.

Существуют различные технические способы обработки материала доски: механический (резьба, процарапывание), химический (травление).

По назначению:

1. Станковая графика – это рисунки и эстампы, не имеющие прикладного значения и несущие самостоятельное художественное значение.
2. Книжная графика – система формирования конструкции книги, иллюстрации, фигурные буквицы, шрифты, миниатюра.
3. Прикладная или промышленная графика – это художественное проектирование товарных, почтовых, денежных знаков, эмблем, этикеток, товарных упаковок и т.д.
4. Монументальная графика – плакат, вывеска, афиша, реклама.

Ритм

Ритм – это закономерное чередование элементов во времени и пространстве. Для архитектуры ритм – средство выражения динамики процессов, которые организованы с её помощью, и средство выражения динамических закономерностей образования самой формы.

Основой любого произведения искусства является композиция. У композиции свои законы, которые складываются в процессе художественной деятельности.

К наиболее распространённому композиционному приёму в живописи принадлежит ритмическое построение. В таких работах все элементы произведения подчинены ритму. Художник может создать чёткий, жёсткий ритм. В ней нет ни одной детали, которая бы существовала вне стройной согласованности.

Основные правила построения композиции:

Целостность.

Композиция в переводе означает составлять, сочинять, поэтому важным её законом является целостность. Целостность выражается таким образом, что предмет на рисунке воспринимаются, как единое целое, ни одна из частей работы не кажется лишней.

Смысловой центр.

Важно определить в рисунке композиционный центр (смысловой центр), так чтобы он привлекал внимание, выделяя те объекты, которые подразумеваются, как главные, основные.

Контраст. Контраст бывает следующих типов:

1. Цветовой
2. Контраст величин

Статика – это состояние равновесия

Динамика – это движение.

Динамическая композиция - это композиция, при которой создаётся впечатление движения и внутренней динамики.

Статичная композиция – создаёт впечатление неподвижности.

Для передачи движения в композиции можно использовать диагональные тени. Также можно передавать движения, оставляя свободное пространство перед движущимся объектом, чтобы наше воображение могло продолжить это движение.

Дело в том, что наш глаз расположен всё «читать» слева направо и снизу вверх. Любит делать остановку и возвращаться к пройденному. Всегда должна быть пауза для глаз. Визуальный ряд должен привести к центру основного внимания. Прямые линии создают слишком быструю паузу для зрителя.

Ритм «оживляет» любое изображение, придаёт особую выразительность, особый шарм, заставляет глаза зрителя путешествовать по изображению – совершенно особым путём, что создаёт – особое впечатление!

Также можно применять «сбой» в ритме композиции. Элемент, выпадающий из ритма – сразу привлекает внимание.

4.Задание на урок (1мин).

Создать управляемый оттиск, с помощью гербария и красок.\

5. Практическая часть (25 минут).

1. Взять любой понравившийся листик, покрыть его краской (жёлтой, красной и т.д.) при помощи кисточки, не оставляя пустых мест и не забывая окрашивать края. Делать это лучше на отдельном листе бумаги.

2. Окрашенной стороной положить листик на чистый альбомный лист черенком вниз и плотно прижать его к бумаге, стараясь не сдвигать его с места, иначе отпечаток будет нечётким, смазанным.

3. Затем взять листочек за черенок и осторожно снять его с поверхности бумажного листа.

4. Взять следующий листочек, покрасить его в другой цвет и отпечатать в другом месте композиции. Листик можно покрыть не одним цветом, а разными, тогда отпечаток получится двуцветным.

Можно повторно использовать уже окрашенный листик, нанеся на него другой цвет, тогда при смешивании разных красок может получиться необычный оттенок.

5. Когда рисунок заполнится отпечатками листиков, кистью дорисовать стволы деревьев

У нас с вами получилась роща с красивыми деревьями. Это листики – отпечатки, оставив свой след, помогли нам создать и нарисовать необычные деревья.

6. Подведение итогов (3 минуты)

Происходит оценка работ мной:

-аккуратность

-оригинальность

-общий вид

7. Задание на дом

Для тех, кто не успел – закончить пейзаж. Подумать свой город мечты, хорошего настроения.

Урок №4

Содержательная часть.

Тема: Город хорошего настроения

Цель: графических смешанных техник и выразительных средств

Задачи:

1. Создать городской пейзаж с помощью выразительных средств (точка, линия, пятно, штрих) и графических материалов, пройденных на предыдущих заданиях.
2. Учить выразительно изображать эмоциональные состояния через графические средства.
3. Научиться смешивать различные материалы между собой

Вспомогательная часть.

Материалы и оборудование:

Для учащихся: альбом для рисования, простой карандаш, ластик, любые графические материалы (только те, которые мы изучали на прошлых занятиях), гербарий, баночка, салфетка

Для учителя: классная доска, мел, лист бумаги А-4, планшет под лист, простой карандаш, ластик, черная гелиевая ручка, графические материалы.

Ход урока

1. Организационная часть (2 минуты).

1. Подготовка рабочего места (расстелить клеенку, налить воду)
2. Подготовить все материалы для занятия
3. Приветствие, сообщается тема, цели и задачи урока

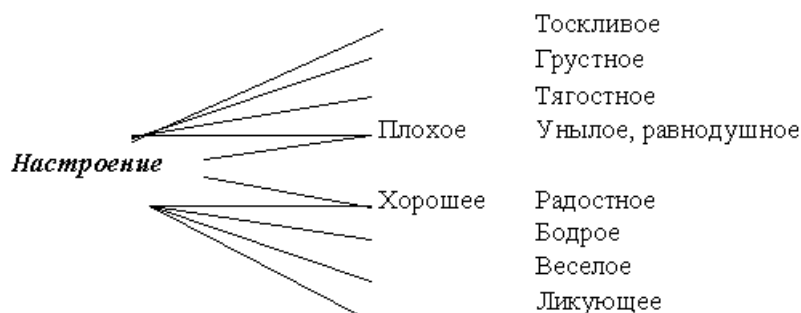
2. Вводная часть (5 минут).

Проверка домашнего задания, наличие материалов, акцентировать внимание на учеников, которые лучше всех справились с поставленной задачей.

3. Объяснение нового материала (5-7 минут).

Что такое настроение? (это настрой человека на положительные или отрицательные эмоции). - Настроение тесно связано с нашими чувствами. Если человеку грустно, то и настроение у него плохое, если же человеку весело, радостно, то и настроение у него хорошее.

Какие эмоции вы знаете?

Сегодня мы будем учиться выражать и проявлять свои эмоции на листе бумаги.

В изобразительном искусстве наибольшее распространение получили, и больше всего находят применение до сих пор, методы сочетания разных традиционных техник в графике. Основная причина тому указана выше — это доступность материалов и инструментов. — технологическая простота.

Строго говоря, уже иллюминированные (раскрашенные) оттиски печатной графики можно отнести к смешанной технике, так как создание этих произведений, в самом общем смысле, демонстрирует использование полиграфических технологий и, чаще всего — простую раскраску акварелью.

Та же монотипия, сочетающая в себе приёмы полиграфии — печать с плоскости стекла или иного гладкого материала — эквивалента печатной формы; типографские краски; в случае использования масляных красок — живописи, и графики: в числе прочего — использование бумаги уже автоматически позволяет классифицировать её именно так.

Интересный пример использования полиграфии, видоизменённой, преобразованной техники эстампажа, являют собой «фроттажи» Макса Эрнста, внедрённые им приёмы, разного рода опыты притирки различных по фактуре и рельефности поверхностей на рабочую плоскость. Такая, в общем-то и ранее применявшаяся техника (скажем, для получения достаточно точных оттисков монет или медалей) стимулировала ассоциативную фантазию художника, способствовала «выявлению скрытых образов»

Смешанная техника в графике знает случаи разных вариантов сочетания или всех одновременно — пастели (сухой и твёрдой, масляной), акварели, гуаши, темперы, акриловых красок, приёмов коллажа (бумаги, тканей, фольги и других материалов).

С последней четверти XX века получило широкое распространение использование самых разных методов, и в различных контекстах, большого спектра технологий системотехник. От использования прикладных компьютерных программ до эксплуатации разнообразного мультимедийного оборудования. Используется для создания эскизов, обработки изображений и т. д.

4. Задание на урок.

Создать город мечты, хорошего настроения с помощью графических материалов и элементов

5. Практическая часть. (25 минут)

Наверняка у каждого из вас были мысли о своем городе - городе мечты.

Сегодня каждый из вас попробует с помощью выразительных средств (линия, точка, пятно, штрих) и с помощью всех графических средств, которые мы изучали (смешанный стиль) изобразим город своего хорошего настроения. Город мечты.

Этапы:

1. Намечаем карандашом силуэт города.
2. Акварелью заливаем основные большие пятна, ждем пока высохнет.
3. С помощью туши и пера или гелиевой ручки прорисовываем мелкие детали и добавляем графические элементы (линия, точка, пятно, штрих)
4. Чтобы показать ландшафт города, делаем печать оттиск листьев, и дорисовываем деревья.

6. Подведение итогов. (3 минуты)

Происходит оценка работ мной по критериям:

- аккуратность
- оригинальность
- общий вид

7. Задание на дом

Для тех, кто не успел — закончить работ

Для всех — подумать город грусти и мрака.

Урок №5

Содержательная часть.

Тема: Город моего настроения

Цель: Создать город грусти, мрака с помощью графических элементов и материалов.

Задачи:

1. Создать мрачный городской пейзаж с помощью выразительных средств (точка, линия, пятно, штрих) и графических материалов
2. Учить выразительно изображать эмоциональные состояния через графические средства
3. Научиться смешивать различные материалы между собой

Вспомогательная часть.

Материалы и оборудование:

Для учащихся: альбом для рисования, простой карандаш, ластик, любые графические материалы (только те, которые мы изучали на прошлых занятиях).

Для учителя: классная доска, мел, лист бумаги А-4, планшет под лист, простой карандаш, ластик, черная гелиевая ручка, графические материалы.

Ход урока

1. Организационная часть (2 минуты).

1. Подготовка рабочего места (расстелить клеенку, налить воду)
2. Подготовить все материалы для занятия
3. Приветствие, сообщается тема, цели и задачи урока

2. Вводная часть (5 минут).

Проверка домашнего задания, наличие материалов, акцентировать внимание на учеников, которые лучше всех справились с поставленной задачей

3. Практическая часть (25 минут).

На прошлом занятии каждый из вас попробовал изобразить город своего хорошего настроения, город мечты, сегодня мы попробуем в тех же графических материалах изобразить город грусти и мрака.

4. Подведение итогов (3 минуты).

Происходит оценка работ мной по критериям:

- аккуратность
- оригинальность
- общий вид

5. Рефлексия (5-7 минут).

3.3 Анализ и оценка результата учебного задания

Экспертная карта самоанализа проведенных уроков

Урок № 1

Педагог: Кононова Анастасия

Сергеевна Дата: 24.04.2018г.

Тема занятия: «Пейзаж»

Классы: 7

Возраст: 13-14 лет

Присутствовало учеников: 20 человек

	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	<p>Самый первый вводный урок по заданной теме. Ученики знакомятся с искусством графика, с графическими элементами, с которыми им предстоит работать в дальнейшем. Происходит рассмотрение различных образов деревьев, самих пейзажей и техники их выполнения.</p> <p>Ученики создают пейзаж с помощью графических элементов (линия, точка, пятно, штрих).</p> <p>На этом уроке ученики знакомятся с основной темой последующих занятий и узнают этапы создания основной работы (графическая серия)</p>
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	<p>Основной план урока удалось реализовать, ученики прониклись темой и поняли задание, успешно справились с работой.</p> <p>С ребятами работать оказалось очень легко, нашла общий язык и смогла заинтересовать.</p>
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	<p>На этом уроке никаких неожиданных отклонений от плана не возникло.</p>
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	<p>Все цели и задачи урока были успешно достигнуты. Дети с интересом слушали и с энтузиазмом выполняли данное им задание.</p>

5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успех урока заключается в том, что я следовала основному плану урока и старалась от него не отклоняться. Так же к успеху можно отнести любопытство и интерес у учеников к новому молодому учителю, и, как следствие, к новой теме. Так же на мой взгляд я считаю успехом то, что преподавательница показала на мальчика и сказала что он никогда ничего не нарисует и домашнюю работу точно не принесет, я поговорила с этим парнем и на следующее занятие он принес, то что сделал сам. К недостаткам урока могу отнести, что в как
		каждый пытался привлечь мое внимание, но с этим недостатком удалось быстро справиться.
6.	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	Темп работы учеников не очень быстрый. Объясняемый материал ребята усваивали быстро, этому помогал как литературный, так и иллюстративный ряд, приготовленный мной. В ходе урока использовались все наглядные материалы. У кого не хватало фантазии нарисовать пейзаж, брали в пример мои работы, или уже распечатанные картинки для примера.
7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	На уроке учащиеся работали активно, с интересом слушали объяснение темы, задавали вопросы по ходу урока. Творческое задание не было сложным для учащихся, но тем не менее ребята подошли к его выполнению с должной ответственностью.
8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Проведенным мною уроком я довольна. Мне удалось реализовать поставленные мною цели и задачи, привлечь внимание учащихся к теме и заинтересовать их дальнейшей работой.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Никаких глобальных изменений в последующих уроках я бы не вносила.

Ученики в процессе выполнения задания

Экспертная карта самоанализа проведенных уроков

Урок № 2

Педагог: Кононова Анастасия Сергеевна гр. АФ 14-31Б

Дата: 27.04.2018

Тема занятия: «Натюрморт в мягких материалах»

Классы: 7

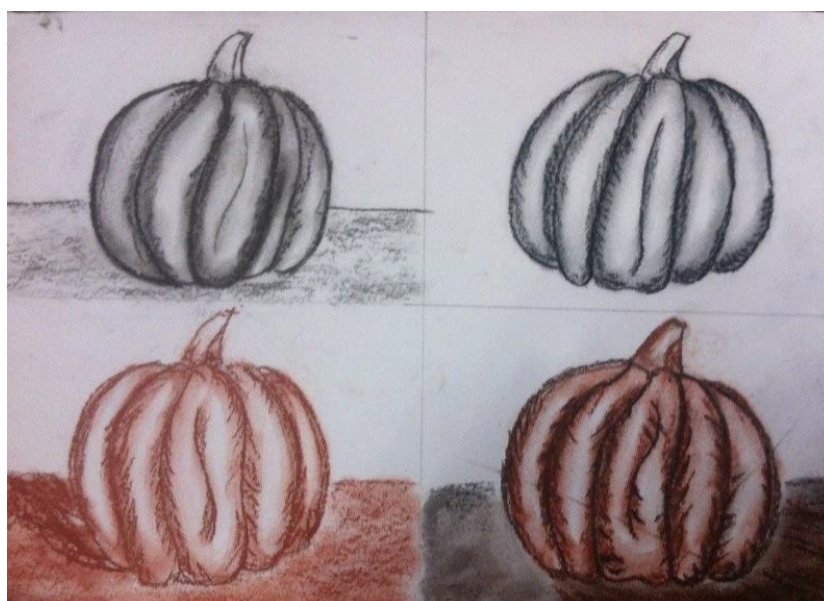
Возраст: 13-14 лет

Присутствовало учеников: 19 человек

	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Второй урок по заданной теме. На этом уроке ученики знакомятся с мягкими графическими материалами(уголь, сангина), с техниками работы (растирка, штрих, совмещение материалов)
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Основной план урока удалось реализовать, все ученики справились с поставленными целями и задачами. Возрастные и психологические особенности учащихся в ходе проведения уроков были учтены.
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	На этом уроке никаких неожиданных педагогических ситуаций не возникло.
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Все задачи и цели урока были достигнуты. Учащиеся с интересом слушали о теме и правильно поняли, что от них требовал педагог в выполнении задания. Ученики с энтузиазмом подошли к заданию, по ходу выполнению работы учащиеся задавали вопросы и советовались друг с другом и со мной.
5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успех урока заключается в том, удалось ученикам правильно и интересно донести тему урока, заинтересовать их творческим процессом.
6.	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	Все резервы наглядности, приготовленные мной были использованы.

7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	На уроке ребята работали с увлечением, дисциплина была хорошей, не смотря на то, что ребята общались между собой, общей работе группы и мне, как педагогу это не мешало.
8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	В общем, я довольна своим поведением и стилем проведения урока. На этом уроке я чувствовала себя более уверенно, чем на первом уроке.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Внесения изменений в последующие уроки не требуется.

Ученики в процессе выполнения задания

Экспертная карта самоанализа проведенных уроков

Урок № 3

Педагог: Кононова Анастасия Сергеевна гр. АФ14-31Б

Дата: 7.05.2018

Тема занятия: «Сказочный лес»

Классы: 7

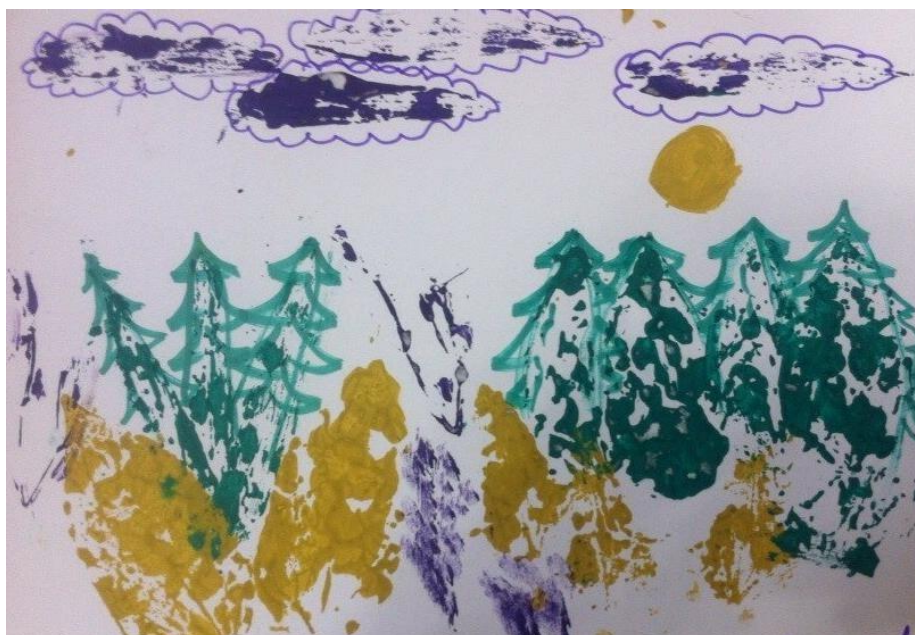
Возраст: 13-14 лет

Присутствовало учеников: 18 человек

	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Третий урок в основной теме. Знакомство учащихся с печатной графикой - оттиск. На этом занятии ученики создают управляемый оттиск.
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Основной план и замысел урока реализовать удалось. Все ученики успешно работают в заданном темпе и справляются с поставленным для них заданием. Возрастные и психологические особенности учащихся учтены в ходе проведения урока.
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	На этом уроке были небольшие отклонения, касаясь объяснения нового материала, он был дан ребятам в более сжатой форме, чем предполагалось по плану урока, тем не менее ребята получили необходимый уровень знаний. Это помогло сэкономить больше времени для практической работы.
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Все задачи и цели урока были достигнуты. Ребята справились с поставленной целью, выполняли все рекомендации и требования, обращались за помощью ко мне, помогали друг другу.
5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успех урока заключается в правильном планированию времени и сил учащихся и в коллективной помощи друг другу.
6.	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	На этом уроке количество наглядных пособий было меньше, здесь требовалась фантазия учеников.

7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	На этом уроке у ребят была очень большая активность и работоспособность, для них было очень увлекательно создавать управляемый оттиск. От них потребовалось усидчивость и аккуратность в выполнение работы. Они внимательно прислушивались к моим советам и требованиям.
8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Проведенным уроком я довольна, мне удалось удержать дисциплину в классе, создать творческую рабочую атмосферу, но было очень сложно уделить время каждому ученику, ведь работа на занятии была очень кропотливая и каждый ученик хотел уделенного мною вниманию.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Никаких глобальных изменений в последующие уроки я бы не вносила.

Ученики в процессе выполнения задания

Экспертная карта самоанализа проведенных уроков

Урок № 4

Педагог: Кононов Анастасия Сергеевна

Дата: 14.05.2018

Тема занятия: «Город мечты и хорошего настроения».

Классы: 5, 7

Возраст: 13-14 лет

Присутствовало учеников: 8 человек

	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	На этом занятии ученики рисуют первую из работ графической серии «Город мечты и хорошего настроения».
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Основной план урока реализовать удалось. Все ученики продолжают работать над своим заданием. Возрастные и психологические особенности учащихся в ходе проведения урока были учтены.
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	На этом уроке никаких неожиданных педагогических ситуаций не возникло.
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Все задачи и цели урока были достигнуты. Ученики на уроке полностью справились с поставленным заданием.
5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успех урока заключается в том, что я следовала основному плану урока. Как педагог, я внимательно относилась к работе учащихся и старалась не обделять ни одного ученика вниманием.
6.	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	Все подготовленные резервы были использованы.
7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	На протяжении всего урока ребята очень активно участвовали в рабочем процессе: с интересом слушали объяснение нового материала, с ответственностью подошли к выполнению задания.

8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Проведенным уроком я довольна, мне удалось заинтересовать ребят к выполнению данного задания, хотя это было не просто, так как требовалось все занятие выполнять монотонную кропотливую работу.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Никаких изменений в последующие уроки я бы не вносила.

Ученики в процессе выполнения задания

Экспертная карта самоанализа проведенных уроков

Урок № 5

Педагог:

Дата: 21.05.2018

Тема занятия: «Город грусти и мрака».

Классы: 5, 7

Возраст: 13-14 лет

Присутствовало учеников: 18 человек

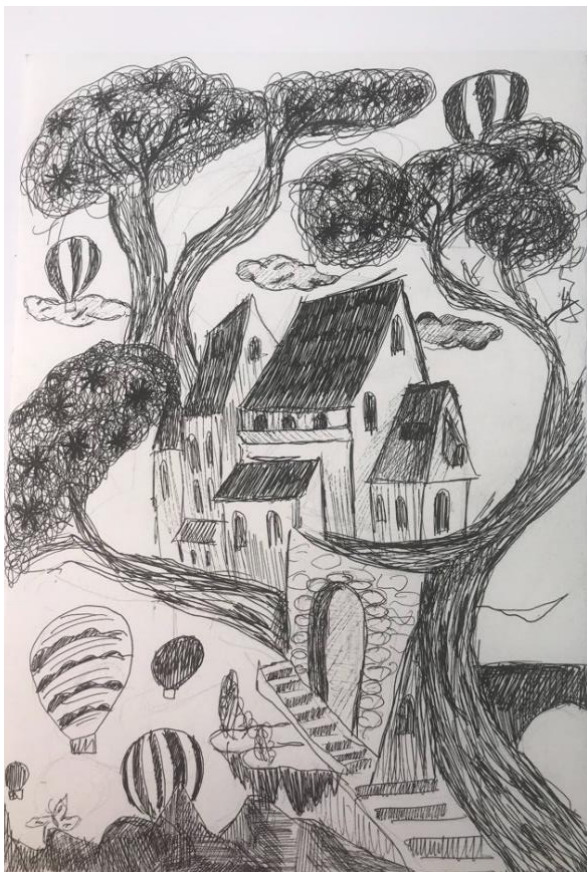
	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Последний урок. Ребята создают вторую работу графической серии «Город грусти и мрака».
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Основной план урока удалось реализовать. Поставленные цели и задачи были выполнены, ученики успели завершить свои работы. Возрастные и психологические особенности учащихся в ходе проведения урока были учтены.
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	На этом уроке никаких неожиданных педагогических ситуаций не возникло.
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Все задачи и цели урока были достигнуты. Ученики на отлично справились с поставленным для них заданием и довели свои работы до логического завершения.
5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успех урока заключается в том, что ученики, проникшись темой, старались как можно быстрее завершить свои работы, чтобы увидеть, что у них получится в итоге, при этом у них было очень много идей, которые они старались реализовать на своих работах, чтобы они выглядели еще более ярче и презентабельнее. У меня, как педагога, с учениками сложились дружественные отношения, при этом была соблюдена дистанция между учителем и учениками.
6.	Какие резервы (времени, наглядности)	Все резервы были использованы.

	остались неиспользованными?	
7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	Дисциплина во время урока была хорошей, не смотря на то, что ученики общались между собой, но это не мешало ни общей работе группы, ни педагогу. Задание у учеников вызвало большой интерес, они с увлечением работали, у них даже возникла творческая конкуренция в выполнении работы, это их еще больше раззадорило для
		выполнения работы. Переутомления у учащихся не возникло.
8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Я довольна своим поведением и стилем проведения урока. Мне удалось удержать дисциплину в классе и увлечь ребят работать с интересом, вдохновить их.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Никаких глобальных изменений в последующие уроки я бы не вносила.

Ученики в процессе выполнения заданий

3.4. Представление детских работ учебного задания

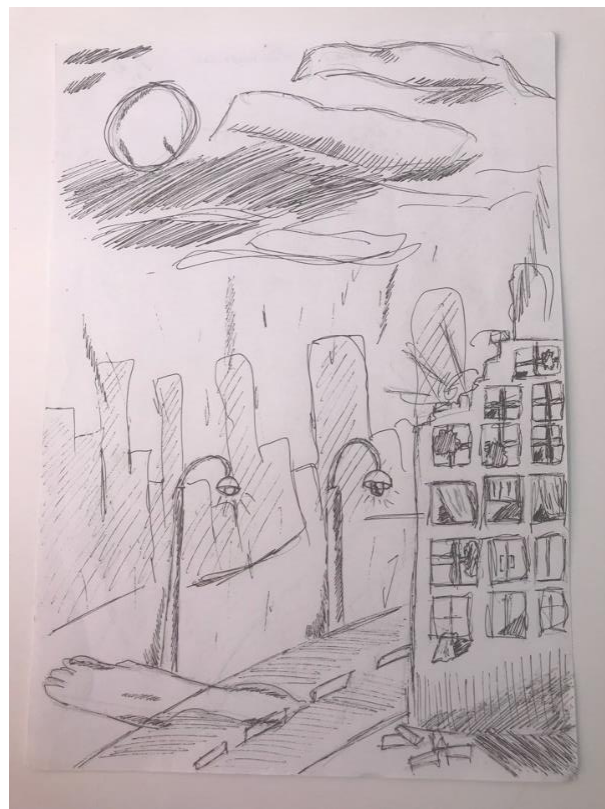
Титова Алина «7 Б» класс

Туровец Елена «7 Б» класс

Туровец Елена «7 Б» класс

Рукосуева Мария «7 Б» класс

Бутенко Валерия «7 Б класс»

Туровец Елена «7 Б» класс

Юевич Ангелина «7 Б» класс

Лапкин Валерий «7 Б» класс

Хатинский Андрей «7 Б» класс

Симонова Алла «7 Б» класс

Бутенко Валерия «7 Б» класс

Заключение

На мой взгляд, мне удалось передать в моем графическом комплексе через цвет настроение и эмоции героев, а так же, что в городе проживает множество людей, у которых свой неповторимый внутренний мир. Я довольна своим результатом, и считаю что я смогла правильно выбрать цвета для каждой работы, чтобы при просмотре всех трех они смотрелись лаконично и красиво по цвету, а так же чтобы каждую работу хотелось разглядывать по сюжетам в каждом человеке.

В рамках учебного проекта, мною разработано учебное задание по теме «Город моих настроений». На уроках дети познакомились с графикой, графическими средствами, материалами, а также с городским пейзажем. Ознакомились с картинами художников – графиков, которые изображали городской пейзаж. Изучили правила и средства композиции. Ребята познакомились с понятиями – графика, соус, уголь, точка, линия, штрих, пятно, и узнали, что же такое ритм и печатная графика.

Учебное задание предназначено для детей 13-14 лет, состоит из 5 уроков и направлено на знакомство с искусством- графика и на развитие образного мышления учеников.

Итогом всех занятий стала серия из 2 графических композиций в техниках и материалах, которые мы проходили на предыдущих уроках. В подведении итогов я проводила просмотр всех работ и оцениваю их. Ученики принимают непосредственное участие: обсуждают свои работы, и после этого проходила рефлексия, где дети давали обратную связь преподавателю.

За период практики я применила те навыки, которые я получила в течении 4 лет обучения в университете. Практика показалась довольно интересной и познавательной, мне очень нравится работать с детьми, ведь они искренне относятся к преподавателю.

Педагогическая и преддипломная практика прошла достаточно продуктивно и полезно.

Библиографический список:

1. Богемская К. Г. Пейзаж. Страницы истории : М., Галактика. 1992.
2. Кристеллер П., История европейской гравюры. М./ «Искусство», 1939
3. Материалы и техника рисунка. М., «Изобразительное искусство», 1984
4. Турова В. Что такое гравюра. М., «Изобразительное искусство»
5. Акварель. Рисунок. Эстамп. Станковая графика Москвы 1960-1980-е годы: альбом. М.: Советский художник, 1987.
6. Бесчастнов М.П. Черно-белая графика. - М.: Арт-Родник, 2002.
7. Голубева О.Л. Основы композиции: Учеб. пособие. М.: Искусство, 2004г.
8. Зорин Л.Н. Эстамп: Руководство по графическим и печатным техникам. М.: Астрель, 2004г.
9. <https://www.livemaster.ru/topic/237323-grafika-istoriya-vozniknovenie-razvitie>
10. <http://art.dkg-web.com/index.php/drawing/drawing-history>

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

- «Я ухожу в себя и открываю целый мир»**
Образ внутреннего мира человека в графической интерпретации.
- 1. Графический комплекс «Я ухожу в себя и открываю целый мир» (триптих)**
 - 2. Учебное задание для детей 13-14 лет (6-7 классы)**

Текстовая часть дипломного проекта
Дипломник: Кононова А.С. ст. гр. АФ14-31
Руководитель: профессор Никитина М.В.
Красноярск, 2018